

特效制作水平提高 艺术品质整体提升

中国电影市场繁荣发展

本报记者 任姗姗

推进文化自信自强

近3分钟时长,约1万名演员的名字几乎铺满银幕……影厅里,电影《封神第一部:朝歌风云》的片尾字幕滚动,几乎没有观众起身离开。有观众在社交平台上说:“他们的名字是对‘电影工业’的一次礼赞。”

从科幻片《流浪地球》《独行月球》到战争片《长津湖》《金刚川》,从奇幻题材的《封神第一部:朝歌风云》《刺杀小说家》到现实题材的《长空之王》《万里归途》,再到动画电影《长安三万里》《深海》,近年来,电影工作者积极探索用现代视听语言讲好中国故事,以新实践积累新经验,回应着观众对高品质电影的期待。电影工业化是系统工程,涉及技术、特效、管理等各个环节。在国家支持、社会各界参与、电影工作者努力下,电影创作水准和作品品质整体提升,推动中国电影高质量发展。

类型拓展

通过多样化的项目掌握技术、积累经验

聚焦建成电影强国远景目标,《“十四五”中国电影发展规划》将“电影科技能力显著增强”纳入发展目标。国家电影高新技术研究实验室加快发展、拥有自主知识产权的关键性电影科研成果更加丰富、电影工业化基础更加牢固、特效制作水平进一步提高、电影标准化体系进一步健全是具体要求。自2017年3月1日起施行的《中华人民共和国电影产业促进法》提出,国家鼓励电影科技的研发、应用,制定并完善电影技术标准,构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的实践创新体系。国家电影局、中国科协印发的《关于促进科幻电影发展的若干意见》要求,以科幻电影特效技术发展引领带动电影特效水平整体提升。

在中国电影评论学会会长饶曙光看来,电影发展到一定规模,必须借助电影高科技成果、规范性流程,才能保障创作生产的高质量完成,电影工业化的实践应运而生。面对我国电影市场规模的扩展、电影科技水平的提升,以及观众对高品质电影的期待,“电影工业化已成为推

京津冀甘黔湘非遗大联展开展

本报天津8月10日电(记者龚相娟)第五届京津冀甘黔湘非物质文化遗产创新创意大联展10日在天津美术馆开展。本次展览以“邂逅活力非遗,创享品质之城”为主题,探寻非物质文化遗产传承、保护和创新的道路,让优秀传统文化活起来、传下去。沉浸式展览、艺术化展览、互动式体验,展览整合京津冀甘黔湘非遗展品,为市民游客带来传统与现代相碰撞的非遗盛宴。在“遇见·国之宝”展区,景泰蓝、雕漆技艺、泥人张彩塑等项目,展示来自京津冀甘黔湘等地的国家级非物质文化遗产精品项目和匠心工艺;在“同源·京津冀”和“多彩·甘黔湘”展区,杨柳青剪纸、北京毛猴、固安柳编、湘绣、苗族刺绣、甘肃大漆技艺等项目生动呈现了不同地区文化的鲜明特色,展现传统文化的魅力;“崛起·新希望”展区是本次展览首次设置的大学生文创精品专区,集中展示大学生文创设计大赛优秀作品。

据介绍,本次展览共征集来自各地的国家级非遗项目63项,省、市级非遗项目73项,展出非遗精品共计399件,展览将持续到9月4日。

核心阅读

近年来,随着我国电影市场规模扩大、电影科技水平提升,电影工作者积极探索用现代视听语言讲好中国故事,以新实践积累新经验,回应着观众对高品质电影的期待。电影工业化是系统工程,涉及技术、特效、管理等各个环节。在国家支持、社会各界参与、电影工作者努力下,电影创作水准和作品品质整体提升,推动中国电影高质量发展、可持续繁荣发展。

动中国电影高质量、可持续繁荣发展,实现从电影大国走向电影强国必过的一关。”饶曙光说。

“我们与世界上最优质的电影作品同台竞技,应该创作出类型更丰富、体现先进电影技术的作品。”谈到花费近10年创作《封神三部曲》的初衷,导演乌尔善这样说。这些年,宁浩、乌尔善、郭帆、陈思诚、路阳等多名导演着力探索,希望找出一套能够落地国内的工业化流程,很多人将目光对准工业含量较高、在国产电影尚属“空白”的电影类型。

一系列数字,显示开拓之难、决心之坚、用力之深。《封神三部曲》剧本打磨近5年,前期筹备两年,拍摄时长跨越18个月,拍摄日共438天。《流浪地球》筹备制作4年,7000多人参与,准备了上百万字的剧本、3000张概念设计图、8000张分镜头画稿,制作了1万件道具,搭建了10万延展平方米的实景。《流浪地球2》的内容量则比《流浪地球》多3倍还不止,全片仅摄影

棚就使用了30多个,最大的达1万平方米,群演人次超过3万。

根据乌尔善的理解,电影工业化包括类型化的创作、科学系统的制片管理、高新技术的应用3个维度。“每个类型都有一定的创作标准,连拍3部神话史诗类电影的难度很大,但只有通过高难度的项目,才能逐渐掌握经验和技巧。”

高难度的类型创作,使得科技与艺术的结合更加紧密,吸引更多领域人才加入电影制作。《流浪地球2》的顾问团就由来自中国科学院、清华大学、北京邮电大学等高校院所的20余位学者组成。在《封神三部曲》中,来自不同国家、不同领域、不同行业的从业者协同工作,更先进的理念、更全面的流程和更科学的工作方法融入电影制作环节和流程。“比掌握技术更重要的是积累人才。我们只有通过一个个项目,去积累有制作经验的工作人员,才能让这些资源真正变成自己的。”乌尔善说。

科技赋能

不少国产头部电影的制作水准比肩世界一流

电影从诞生起,就携带着艺术、技术与工业的基因。从默片到有声片,从黑白片到彩色片,从宽银幕到3D,从胶片到数字,每一轮科技变革,都会促进电影视听表达乃至电影工业一整套系统的革新。

“如今,随着人工智能、5G、大数据、云计算等数字技术的发展,科技持续赋能电影工业化的实现。科技与电影制作的融合,不仅改变了电影制片业传统的生产方式和管理流程,更在电影项目制作的各个生产阶段实现高效赋能。”北京电影学院管理学院副教授俞旸说。

虚拟制作技术应用在《金刚川》《刺杀小说家》《外太空的莫扎特》《独行月球》《长空之王》等影片中,极大提升电影制片效率,降低了拍摄过程中因为不确定性产生的人员和时间成本。比如,《金刚川》《长津湖》尝试“联合执导+特效综合”的制作模式,其中《金刚川》涉及多个故事桥段、真人动作与虚

拟角色以及众多复杂的历史场景,借助虚拟制作技术,极大提高了拍摄和后制作效率。

人工智能技术被应用到《流浪地球2》的制作过程。影片中体现人物面容增龄和减龄,正是由人工智能迭代完成。在2023文化强国建设高峰论坛上,该片导演郭帆介绍,这些应用“填补了国内在这一领域的技术空白”。

视效技术和特效制作也是衡量电影工业化水平的重要标准。“如今,不少国产头部电影的制作水准已经可与世界一流比肩。”饶曙光说。《流浪地球2》中的“硬核”视效,刷新很多海外观众对中国电影的印象,全片大概3000个视效镜头,由67个视效团队共同完成,全球的20多家外包公司参与。《长津湖》聚合来自国内外的80多家特效公司。《封神三部曲》的视效制作量非常大,包含大量数字角色、宏大场面等,为此,团队专门成立了一家视效公司。前不久,“封神”系列雷震子是机械道具”的话题引发热议。剧组特殊道具组人员介绍:“为了让表情尽量真实,动作尽量丰富,这个机械道具的体型、重量与真实婴儿差不多,嘴唇、脸颊、眉毛、眉骨是可以动的。甚至眼睛上下看的时候,眼皮也可以随之动起来。”

新的创作部门、更精细化的分工也被引入电影工业流程,补齐行业中的短板。在《封神三部曲》中,编剧由项目开发、执笔编剧、顾问团队、剧本翻译4组创作团队构成,美术由机械装置、陈设道具设计、特殊化妆等14组创作团队组成,视效则包括了预览、视效概念设计、视效研发、现场扫描、动作捕捉等16组创作团队。为追求更高级别的视效精细度,概念设计团队用两年时间,设计了80多个角色,做了100多个雕塑。

立足本土

以丰富视觉体验带来共情共鸣

“找到适合我们自己的笔和纸,画出我们心中的图景。”郭帆曾用这一比喻,阐述对电影工业化的理解。

翻阅26万字的《流浪地球2》电影制作手记,可以看到电影人对科幻电影本土化的探索,从世界观的建构到剧本的视觉化升级,再到美术、摄影、演员、导演组、剪辑、视效和声音的跨界融合。郭帆在书中写道:“电影工业化是创作和制作方法论的合集,是一个复合功能的工具箱。”电影工业化的建立和完善,最终目的是为创作插上翅膀。

如今,一部高品质电影的上映,可能引发人们对“大国重器”的关注,可能带火一座城市,或者让数千年前的历史人物故事,走进当代人的日常生活。立足本土,植根中华文化的土壤,紧贴时代的脉动,让观众通过生动的故事和鲜活的人物,加深对影片内容的理解并产生情感共鸣,是越来越多电影人在推进工业化中的尝试。

《长津湖》运用现代科技大大增强电影的真实感和现场感,带给观众逼真的视觉体验,激发爱国情感;《长安三万里》凭借精良的动画工业技术,以李白和高适的情谊为脉络,带领观众领略大唐气象和传统文化之美;《深海》融合上百种色彩的水墨国画,把海做成“打翻的颜料缸”,呈现绚烂的想象力;《刺杀小说家》通过时空构建打造恢宏瑰丽的视效体验,追求让更多观众共情。导演路阳曾说:“将人物的情感展现给观众,对我们来说才是最重要的。”技术与艺术的融合,让电影拓展新的艺术空间,强化情感的感染力、思想的穿透力。

“归根到底,我们还是要借助电影工业化的发展,充分发挥电影的想象力、创造力,充分尊重电影创作的规律,创作和生产更多高质量的电影作品,与观众群体实现最大限度的共情、共鸣、共振。”饶曙光说。

电影工业化的实践,离不开国家的支持、社会各界的参与、电影工作者的努力,最终指向中国电影创作水准和作品品质的整体提升。“这是一项庞大的系统工程,不仅要靠头部电影的探索,而且需要依托成熟完善的法律体系、金融体系、科创体系、监管体系、评价体系 and 人才梯队。”俞旸说。

(黄竟仪参与采写)

“玲龙一号”全球首堆核心模块吊装成功

景。此次反应堆核心模块吊装成功,是核反应堆模块化制造和安装的“首秀”,标志着我国在模块化小型堆建造上走上了世界前列。

“玲龙一号”是中核集团旗下中核海南多用途模块式小型堆科技示范工程,是继“华龙一号”后我国核电自主创新的重大成果,填补了国内空白,具有广阔的全球市场前景。此次反应堆核心模块吊装成功,是核反应堆模块化制造和安装的“首秀”,标志着我国在模块化小型堆建造上走上了世界前列。

是中核集团在成熟压水堆核电站和核电技术的基础上开发的具有自主知识产权的创新型核反应堆,是全球首个通过国际原子能机构通用安全审查的小型模块化压水反应堆。此次吊装的“玲龙一号”反应堆核心模块也被称作“玲龙之心”,是“玲龙一号”的核心部件。

中核海南多用途模块式小型堆科技示范工程于2021年7月13日在海南开工建设,是全球首个建造的陆上商用模块化小型压水堆。建成投运后,预计每年发电量可达10亿千瓦时,每年可减少二氧化碳排放量约88万吨,相当于一年植树750万棵。该工程将以稳定可靠的清洁能源助力国家“双碳”目标实现和海南“清洁能源岛”建设。

上图为“玲龙一号”反应堆核心模块吊装现场。

骆云飞摄(影像中国)

新语

故宫博物院,网络预约、放票即空;陕西历史博物馆,预约门票日均点击量超过60万;成都博物馆,“汉字中国——方正之间的中华文明”特展,一个多月吸引观众逾40万人次……这是当下博物馆最真实的写照。

博物馆热,与其说是一种文旅现象,不如说是一场文化寻根。“一个博物院就是一所大学校。”一件件收藏在博物馆里的文物、一个个陈列在广阔大地上的遗产、一段段书写在古籍里的文字,都是架起过去、连接当下、展望未来的文化桥梁。在这里,讲解员诉说历史典故,增厚文化土层;在这里,孩子们触摸传统文脉,涵养文化自信。“到博物馆去”,不再停留于简单的口号,而成为人们对高品质精神文化生活的自觉追求、对中华优秀传统文化传承与发展的由衷认同。

博物馆热的兴起,离不开孜孜以求的创新。据统计,2022年,全国博物馆总数达6565家,举办线下展览3.4万个、教育活动近23万场,接待观众5.78亿人次。无论是国家博物馆综合运用多种数字化手段、展示珍贵馆藏文物,还是上海博物馆开启长达24小时的“上博十二时辰艺术嘉年华”,抑或是浙江杭州南宋德寿宫遗址博物馆在遗址上以原貌、原尺度立体标识展示……越来越多博物馆创新展陈方式、革新服务意识,不断拉近文物与公众之间的距离。

由“网红”变“长红”,化“流量”为“留量”。博物馆的可持续发展,不能停留于一时的升温,更寄望于持久的“保温”。文物藏品是博物馆长久发展的根基所在。不同主题的博物馆,对应着各具特色的收藏、研究与展示方式。坚持保护第一、加强文物管理、合理开发利用,积极推动博物馆与教育、科技等领域跨界融合,打造与自身相适应的“博物馆+”,助推类型丰富、主体多元的现代博物馆体系的构建。

实现博物馆业高质量发展,既要做好大博物馆,更要激活小博物馆。除了众所周知的大馆,我国还有不少各具特色的小博物馆,“养在深闺人未识”。浩如烟海的典籍珍宝,亟待拂去历史的尘土。清晰发展方向,盘活自身资源,讲好文化故事,才能让这些小众博物馆绽放风采,走进更多观众视野。

在钟鼓楼上,聆听往昔的古乐回响;在垂花檐柱间,循迹过去的动人故事;在精美砖雕里,辨读历史的浩瀚风烟……神州大地上俯拾皆是的文物资源,孕育了博物馆的繁盛,点燃了公众的博物馆热,也将文化的灯火拨得更亮。

凉山彝族火把节开幕

本报西昌8月10日电(王永战、韩柳、钟文玥)10日晚,第八届凉山彝族火把节暨夏季凉山州系列活动在四川凉山彝族自治州西昌市火把广场开幕。

火把广场上空烟花流光溢彩,火把节分会场西昌市春栖大道、四合乡、海南街道俄池格则村同步点燃火把。凉山州位于四川西南部,彝族火把节被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。火把节有着深厚的文化底蕴,延续了彝族先民用火把驱赶害虫、祈求丰收和祭祀祖先的民间习俗,至今已传承上千年。火把节期间,人们会点燃巨大的火把,以歌舞庆祝。1994年,凉山州立足将彝族火文化推向世界,举办了第一届中国凉山彝族国际火把节。随后,凉山彝族火把节知名度越来越大。

据了解,本届火把节以“清凉夏日燃情火把·领略彝风玩转凉山”为主题,围绕彝族火把节这一独具魅力的民族文化品牌,开展开幕式暨火把之夜、广场舞展演、精品剧目展演等丰富活动,以西昌为主会场,覆盖凉山州全域,是持续时间最长、覆盖范围最广的一届火把节。此外,还将开展趣味十足的斗羊、赛马、摔跤、打陀螺、爬油杆等丰富多彩的彝族传统竞技活动。

上图为凉山彝族火把节活动现场。

本报记者 王明峰摄

谷神星一号遥七运载火箭发射成功

本报北京8月10日电(记者刘诗瑶)8月10日12时03分,谷神星一号遥七运载火箭在我国酒泉卫星发射中心成功发射升空,将搭载的西光壹号01星等7颗卫星顺利送入预定轨道,发射任务获得圆满成功。这次任务是谷神星一号运载火箭第七次飞行。

本版责编:杨 喆 管璇悦 陈圆圆